

浅论音响美学

王莉楠 (厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 360000)

摘要: 音响作为艺术的一个门类,它具有独特的感染力。音乐的旋律能高把不同类型的人的灵魂揭示得淋漓尽致,把整个社会风貌表现得鲜明、生动而形象。

关键词: 美学;音乐;音响

音响的声音是最真实的,它是很玄乎,会出其不意地给你巨大的喜悦,让你沉醉其中。世界上最美丽的是音响的声音。母亲的歌谣,情人的话语,不就是最最令人无限享受的吗?音响美是简单的、朴素的美,没有阴谋、没有诡计。音响就是声音,也没有必要节外生枝,并给它一个解释的新花样。例如,煞费苦心地宣称:能表现某种听觉特征的性能的,被称为声音。试想一下,什么样的声音不显示其听觉特性?由于男性和女性都有自己的特点。客观存在的自然和社会生活的是音响。客观的音响和人的主观的存在音响,无时无刻不在于你周围的空间,就连你的心室,也充满声音,甚至是一个很小的声音文件,也会影响到你。音响在前进的时间中表现自己,又在未来的时间中消失。周而复始,交错繁杂,花开花谢般,落英缤纷。即使凋零,也给人留下深刻的印象,一个更好的怀念和记忆。那么优雅,那么洒脱,同时也留下遗憾,痛苦和感叹。在人为的音响的世界里,有着很多先进的音频,喜剧,歌唱,朗诵等,音乐音响就是其中的一个重要组成部分。

音乐是音响上最好的声音色彩,音乐是灵魂之泉。音乐是人体的旋律,它不仅揭示了无形的灵魂,还表达了多愁善感的肉体。因此,每一首歌、每一个跳动的音符,甚至每件乐器的形象,可以在你的身上找到自己的美丽,恰到好处的位置。自古以来,作家、艺术家们都在孜孜不倦地不懈奋斗,创造他们的不朽的艺术作品。然而,不幸的是,即使是不朽的音响艺术被艺术家们创造出来,他们都没有意识到这些艺术作品是在音响丰富的土壤滋养下,被进行伟大创造的。最突出和最明显的一点是,他们声称他们的艺术品是语言音响的艺术,即使是以语言音响为主导创造、结构的广播剧,他们只承认是音响艺术。而把语言音响排除在音响艺术之外以创建收音机播放的主导结构,他们只承认声音艺术。众所周知,语言音响是一切艺术之母听,不论听觉艺术乃至视觉艺术都是如此。如果没有语言音响的存在,所有世界上的艺术在世界也都已不复存在。所谓的“声音思维”,“音乐思维”,其实都是“语言音响的思维”。所谓的语言,其根源在于声音。在人类还没有语言符号来记录语言时,语言知识与语言音响的存在——话语。有了话语,才可能产生的艺术语言的声音。作曲家虽然只写了音符,但它在音乐创作的基础都是由语言把它结构起来的。从根本意义上讲,音符实际上是人们思想和感情语言表现的特殊单位。感受音乐中的感情必然用话语来翻译,人们

主要节奏型:

11. 塞吉利亚斯舞(seguriyas): 如K523

塞吉利亚斯舞(seguriyas),来源于西班牙的吉普赛人舞蹈,由于吉普赛人饱受苦难艰辛,生活在社会最底层,所以塞吉利亚斯题材多是表现失恋、妒忌、孤独和死亡等对生活的消极态度,旋律深沉、感情痛苦。塞吉利亚斯舞很容易与塞吉迪亚舞(seguidilla)相混淆,但两者并不相同。

五、结语

斯卡拉蒂生活在欧洲音乐史上承上启下的时期,他逐渐远离了巴洛克式的创作风格,力图更多的表达个人情感,体现了当时人们艺术修养和审美情趣的变化。其作品采用古奏鸣曲式,精致的二段体;主、复调织体共存;在节奏、旋律、和声、演奏技巧上都有创新和突破。创作多元化,把意大利古典传统音乐沉淀

的乐感事实上是运用语言在脑海的感受。所谓的音乐语言,实际上便是如此,要理解音乐,你必须积累大量的音乐语言。

音乐音效艺术,是声音艺术史上最感情丰富的色彩,其描绘的生动性是任何视觉艺术无法比拟的。色彩斑斓的音乐与人们的心弦发生碰撞,能让你的情感一触即发。它虽然不能直接地描绘对象,但运用乐器的声音模拟情感、渲染环境、描述对象,从而使你的心更接近乐音描绘的艺术形象灵魂,使你置身于你生活阅历的环境中,触动你最浪漫、最敏感的神神经末梢,将你溶于音乐中,感受活泼、热烈、紧张,沮丧等。有语言创造的音乐音效,是更加耀眼夺目的。音乐音效是语言音响的产物,它的感染力高于语言,尽管如此,理解语言音响,甚至是语言专家,也未必能够充分的理解音乐作品。当你有充分认识,要了解地球上的一切事物,必须经过语言;但是对音乐而言,是不够的。借用大自然的声音,社会生活的声音,必须有类似的符号语言加以标记,否则它是无法理解。欣赏音乐的能力是多因素构成的。生理方面,你要有一双训练有素,能接受音乐的耳朵;心理上,你必须能分析和理解音乐并有丰富的想象力。这些是与生活经验、人生阅历是不可分割的。

音响艺术能表现世界上所有的画面,然而,视觉艺术图片只能是让观众感受到小部分的音响感。例如,艺术家在画被风吹拂的柳树,画面上可以给你风的感觉吗?这是很难想象的。如果换成用音乐音响来表达,那么你能感受到狂风来临的时候的音乐声响,会让你担心不幸被摧毁的柳树,这是声音的艺术魅力。音乐语言音响是很美丽的,每个人都喜欢那犹如亲密爱人的话语使人沉醉。然而,这只是一句感人的话语,不能构成一个完整的艺术作品。音乐语言亦是如此。一个音符,甚至是一个非常丰富的和弦,也很难打动人心,它不是一个艺术生命。要使其打动人心,还要靠跳动闪烁的灵魂——旋律。它具有魅力征服人心,它通过完美的声音语言音响,不仅揭示了人丰富的内心世界,也反映了多角度、多层次的社会生活的表面。

音乐音响是音响美的升华和集中体现。音乐语言音响美是从自然的声音和社会生活中的声音而来。音乐的旋律是形成良好的思想和声音的艺术结构。声音是客观的,音乐音响是时代的形象,代表着强烈的时代脚步、时代的强音,但也能听到鸣叫的爬行动物,山川的咆哮、劳动的节奏,爱情的脉搏,甜美的花朵等。听每一首歌,每一支乐曲,都似乎听到了光辉的历史和沸腾的现实向我们微微倾诉,但事实上,我们听到的是就是音乐音响。这就是音乐音响,语言音响,大自然的声音和社会生活中的声音效果的作用之间的辩证关系,唤起人们去追求音响美在音乐美学中的重要地位。

参考文献:

- [1]徐文武著:《音响美学初探》,中国广播电视出版社。
- [2]张前、王次著《音乐美学基础》人民音乐出版社。

作者简介:

王莉楠,1991.12.8,女,汉族,福建莆田,本科,学生。

其中,再吸收了风格浓郁、热情奔放西班牙民间音乐素材,形成了他独特的混合音乐风格,形象生动、风格质朴、融于生活。因此,斯卡拉蒂奏鸣曲在浩如烟海的键盘音乐文献中仍独树一帜、个性鲜明,开创了西方钢琴音乐由巴洛克时期向古典主义时期过渡的新纪元。

参考文献:

- [1]潘一鸣.斯卡拉蒂四十五首钢琴奏鸣曲[M].北京:人民音乐出版社.1982.
- [2]赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海:世界图书出版公司,1999.
- [3]张洪岛.欧洲音乐[M].北京:人民音乐出版社,2002.
- [4]张式谷.潘一飞.西方钢琴音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,2006.
- [5]朱雅芬编译.斯卡拉蒂的古钢琴奏鸣曲[J].钢琴艺术,2000(4):39
- [6]唐哲.斯卡拉蒂奏鸣曲的历史探究与风格诠释[J].钢琴艺术.2005(7):19.

作者简介:

李翔宇(1980年~)女,汉族,安徽芜湖人,安徽师范大学音乐学院讲师,研究方向:钢琴演奏与教学研究。